

Exposició

Otobong Nkanga. Anhelo de luz del sur

13 jul. 2023 — 07 ene. 2024

La cosecha, 2022.
De la serie *Consecuencias sociales V.*
Cortesía de Wim Waumans

Dossier de prensa
Institut Valencià d'Art Modern

IVAM

Exposición

Otobong Nkanga. Anhelo de luz del sur

13 jul. 2023 — 07 ene. 2024

Comisariado: Nuria Enguita

GENERALITAT
VALENCIANA

IVAM

Patrocinador

Otobong Nkanga.

Anhelo de luz del sur

La exposición *Craving for Southern Light* (Anhelo de luz del sur) de Otobong Nkanga (Kano, Nigeria, 1974) reúne una importante selección de su trabajo realizado en las últimas dos décadas e incluye dibujos, textiles, poemas, esculturas, objetos y *performances*, así como una instalación específica para el IVAM.

En la primera sala, varias series de dibujos y un tapiz de grandes dimensiones definen una iconografía poética y política que ha acompañado siempre a la artista y muestran su potencial ficcional a través de imágenes portadoras de las memorias de cuerpos, espacios y movimientos interconectados. Sus figuras dan protagonismo a la acción e invocan una memoria que habla de trabajo, pertenencia, propiedad, y representan escenas domésticas y familiares, pero también conflictos. Dibujos diagramáticos se organizan en series e incluyen su paleta de color, que funciona como origen de nuevas escenas.

La sala central alberga un trabajo específico que es resultado de los viajes, la investigación y las relaciones que la artista ha establecido en la ciudad y con el museo. Un paisaje alterado, oscuro, que actúa como espacio emocional entre la oscuridad y la luz; hecho de formas frágiles y precarias, como la arcilla modelada en formas abstractas, reminiscencias de mundos naturales que remiten a la fragilidad ecológica, económica y política. Frente a ese paisaje, se presentan distintos objetos que tienen que ver con la regeneración y la reparación de diversos ecosistemas: recipientes que albergan vida o alfombras que nos

permiten pensar en la comodidad de las fibras naturales protectoras y, a la vez, transmisoras de energía. Asimismo, una serie de cuerdas se deslizan por el espacio, atraviesan bolas de gran tamaño o suben hasta el techo, evocando encrucijadas de narrativas o historias itinerantes.

En este entorno se instala *Carved to Flow* (Tallado para fluir, 2017), un proyecto de economía circular y de estructuras de producción transformadoras realizado en tres fases. Se presentó primero en Atenas, durante la documenta 14, como laboratorio para fabricar jabón y posteriormente en Kassel, donde se vendía. Actualmente continúa activo y sus ingresos se destinan a financiar un espacio artístico en Atenas, así como la Fundación Carved To Flow, una organización sin ánimo de lucro ubicada en Uyo, estado de Akwa Ibom, en Nigeria.

En la última sala se presentan una serie de tapices, un suelo de roca volcánica y la instalación *Solid Maneuvers* (Maniobras sólidas, 2015), una representación poética de una colina invertida, una topografía excavada que contiene minerales y sal. La escultura hace referencia a una excavación abandonada, un pliegue que deja una herida en el paisaje, pero también en nuestra relación con él.

El trabajo de Otobong Nkanga constituye una de las expresiones más sólidas y complejas en el paisaje del arte contemporáneo, al aunar el desarrollo de una imaginación crítica y una forma artística poderosa con la especificidad histórica, la diseminación política y el cuidado social.

La artista ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas. Solo en los últimos años, pueden destacarse *Underneath the Shade We Lay Grounded*, Sint-Janshospitaal, Musea Brugge (2022); *Otobong Nkanga* en Kunsthhaus Bregenz (2021-2022); *Of Cords Curling around Mountains* en Castello di Rivoli (2021-2022); *There's No Such Thing as Solid Ground* en Martin-Gropius-Bau (Berlín, 2020); *From Where I Stand* en Tate St. Ives (2019) o *To Dig a Hole that Collapses Again* en Museum of Contemporary Art (Chicago, 2018). Ha participado en la documenta 14 (2017) y en las Bienales de Venecia y Sharjah (2019), Sídney (2016), Lyon (2015) São Paulo y Berlín (2014), entre otras.

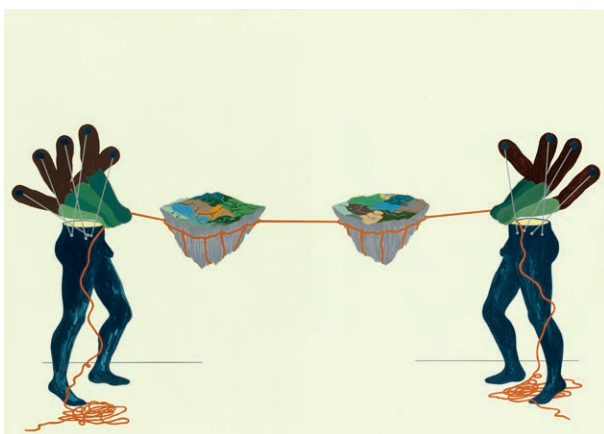
I.

Social Consequences (Consecuencias sociales, 2009-2014) es una serie que, junto con *Filtered Memories* (Memorias filtradas, 2009-2010) y *Captured Gestures* (Gestos capturados, 2016), plasma su visión del mundo de Nkanga y sus recuerdos. Los dibujos exploran temas como el trabajo, el hogar o la casa y analizan conceptos como la pertenencia y la propiedad. Las obras tienen un aire surrealista y contienen objetos reconocibles y violentos, como armas y proyectiles, pero también muestran reuniones sociales y situaciones domésticas. Un rasgo distintivo del arte de Nkanga es la forma en la que une motivos

Casa 1977, Yaba, Lagos, 2010. De la serie *Memorias filtradas 1977-1981*. Collection Harm y Floor Haak (Países Bajos)

diagramáticos, a menudo utilizando parte de la imagen como paleta de color e incluyéndola en la obra terminada, como puede apreciarse en varias obras de la serie *Consecuencias sociales*, donde las paletas conducen a imágenes posteriores. *Memorias filtradas* es una serie de obras basadas en recuerdos de la infancia y la adolescencia de Nkanga, que han tenido especial relevancia en su vida. La pérdida de la inocencia, la noción

Crisis, 2009. De la serie *Consecuencias sociales I*. Collection Huisman-Jurriens 5843

Hombre trabajando, 1990, FHP, Victoria Island, Lagos, 2010. De la serie *Memorias filtradas 1987-1996*. Collection Pieter y Marieke Sanders

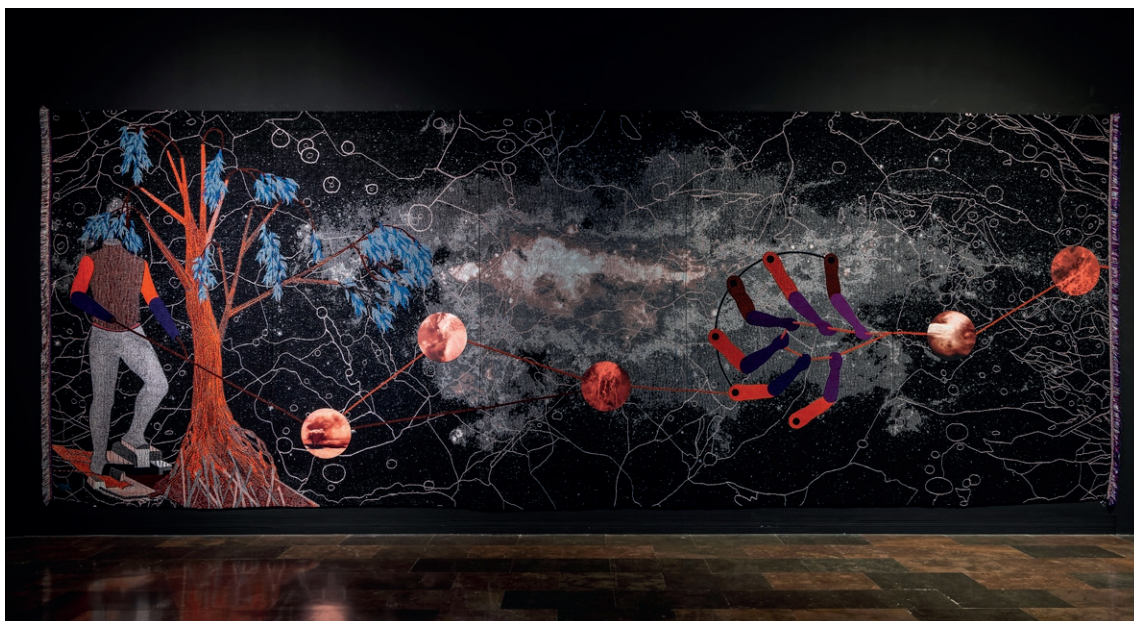
de hogar o su familia cercana son algunos de los temas abordados en estas obras.

Narraciones paralelas constituyen el tema central del tapiz *Double Plot* (*Doble trama*, 2018), de carácter monumental. En este, Nkanga plasma diferentes perspectivas y narra acciones que han afectado a las tierras y a la vida de las personas. El fondo representa la estructura del sistema solar y las formaciones estelares. Una red de líneas a vista de pájaro recuerda las medidas del terreno y las fronteras, las divisiones estructurales generadoras de tensiones. La perspectiva frontal muestra a un hombre junto a un árbol que, sin cabeza ni manos, sujeta una cuerda vinculada a una red de discos. Los discos muestran imágenes fotográficas de explosiones y disturbios, como el levantamiento de la plaza Tahrir, que se alinea con la constelación estelar de fondo de ese mismo día. Representan momentos de manifestación del poder y momentos en los que las estructuras de poder manipulan y controlan a la gente. Así pues, el hombre te invita a mirar hacia arriba, hacia abajo y hacia adelante para descubrir las dobles narrativas y conexiones. Este trabajo textil también abre una temporalidad, como la luz de las estrellas proyectada hacia

¿De quién es esta crisis?, 2013.
Cortesía de Maurice Van Vale

el universo mucho antes de que su centelleo llegue a nuestros ojos, o las situaciones de opresión política que se desarrollan paralelamente a escala mundial. Situaciones y apariencias que suceden en un momento determinado y se hacen visibles en otro. Los elementos representados de cuerpos, tierras y plantas están literalmente entretejidos y conectados, y nos recuerdan que las decisiones políticas tienen repercusiones humanas, geológicas y sociales.

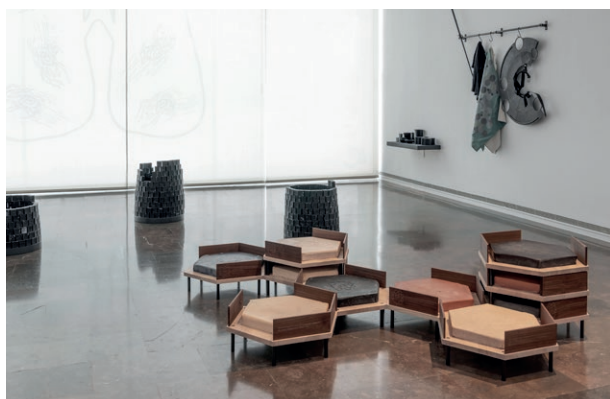

Doble trama, 2018. Cortesía de la artista

En el espacio central de la galería, un nuevo trabajo *site-specific* se despliega en las paredes incluyendo esculturas cerámicas, dibujos, poemas y otros elementos que crean un paisaje y que son fruto de su investigación en Valencia. Nkanga redefine a las personas y los objetos como entidades que nacen en relación con otras, y entrelaza hábilmente conocimientos de geología, botánica, poesía y sistemas de conocimiento no occidentales. Las alusiones de sus obras al potencial reparador de la conectividad apuntan insistentemente hacia la posibilidad de futuros más habitables.

En esta sala se incluyen también las instalaciones *Carved to Flow* (Tallado para fluir, 2017-en proceso) y *Constellation to Appease* (Constelación para apaciguar, 2019).

Nkanga creó originalmente *Tallado para fluir* para documenta 14, la exposición internacional que se celebra cada cinco años y que en 2017 tuvo lugar en Atenas (Grecia) y Kassel (Alemania). Para este proyecto, Nkanga organizó un taller en Atenas de fabricación de jabón. Allí se crearon prototipos con agua, carbón vegetal, lejía y siete mantequillas y aceites del Mediterráneo, Oriente Medio y África septentrional y occidental. Nkanga explica el simbolismo: «Una de las cosas que conecta todos estos puntos es el aceite. Podríamos pensar en el aceite que hay bajo el mar o en la tierra, o en los árboles y las plantas... lo que conecta, no lo que divide, y pensar en cómo la gente escapa de

Tallado para fluir, 2017. Cortesía de la artista

Dejando rastros en la distancia, 2021.
Cortesía de la artista

lugares que nutren el mundo con sus recursos». Una vez producido, el jabón se expone formando pequeñas torres, a su vez basadas en depósitos reales de jabón de Alepo (Siria) y Nablus, ciudad palestina de Cisjordania. Las pastillas de jabón se han vendido en Kassel (Alemania) y en otros lugares, y los beneficios se destinan a financiar un espacio artístico en Atenas (Grecia) y la Fundación Carved to Flow, una organización sin ánimo de lucro ubicada en Uyo, en el estado nigeriano de Akwa Ibom. Cada pastilla de jabón vendida se envuelve en papel impreso con un poema, como este, escrito por la artista:

*Charred, so I had to breathe
In the absence of oxygen
Scarred, so I had to leave
These lands of bare ash residues
Fleeing, breathing*

(Carbonizado, así que tuve que respirar en ausencia de oxígeno / Cicatrizado, así que tuve que abandonar / estas tierras de residuos de ceniza desnuda / huyendo, respirando)

Constelación para apaciguar se concibió como respuesta al paisaje de Cornualles y se activó en una *performance* en la Tate St Ives. Nkanga llevó la pieza a la costa e interactuó con el océano y los elementos. Incluyó plantas recolectadas

Performance *Constelación para apaciguar*,
playa de El Saler, Valencia, 2023

y objetos recopilados en la playa para mostrar las huellas de la historia geológica y social de Cornualles. La obra sigue cambiando a medida que los materiales reaccionan y se descomponen. Las formas hexagonales de acero evocan las estructuras cristalinas de minerales y sales, y la cuerda industrial recubierta de caucho refleja la importancia de la cuerda en la navegación industrial de Cornualles. Para su exposición en Valencia Nkanga ha hecho una iteración de dicha *performance* en el Mediterráneo.

3.

En la última sala, el recorrido planteado por Otobong Nkanga converge en la obra *Solid Maneuvers* (Maniobras sólidas, 2015). Esta instalación manifiesta sus encuentros con una zona

Maniobras sólidas, 2015.
Cortesía de la artista

devastada por la minería en Namibia conocida como «Green Hill» que, desde 1875, ha visto cómo su suelo rico en minerales se ha ido ahuecando, hasta dejar una cicatriz en el paisaje. *Maniobras sólidas* es una traducción poetizada de la topografía invertida y excavada de Green Hill —contiene vermiculita, sal, maquillaje, arenas minerales pesadas y cobre triturado— y actúa como recordatorio conmovedor de las implicaciones ecológicas que la acumulación capitalista ejerce en el medio ambiente. La grava y la mica de la instalación forman un paisaje similar a la escoria. Los elementos escultóricos se asemejan a islas o paisajes de archipiélagos y están compuestos por diferentes materiales que se han ido superponiendo para crear las diversas formaciones. El título evoca el hecho de que es el cuerpo el que manobra, transforma y manipula las materias primas que extraemos de la naturaleza. Los paisajes naturales se transforman o explotan constantemente en función de lo que pueden aportarnos. Al integrar la *performance* en la obra, Nkanga considera que los movimientos de la maquinaria utilizada para la extracción de estos paisajes se nutren de los gestos físicos del cuerpo humano. Dos obras de pared, *Steel to Rust – Meltdown* (Acero para oxidar – Fusión, 2016) y *The Rift* (La grieta, 2023) aluden a la corrosión social, económica e industrial, así como a las repercusiones físicas y emocionales en el cuerpo humano y el medioambiente.

Acero para oxidar – Fusión, 2016.
Cortesía de la artista

ACTIVIDADES

Presentación de la exposición a cargo de la artista, Otobong Nkanga, y la comisaria de la exposición y directora del IVAM, Nuria Enguita

Fecha: 13 de julio 2023, 19 h

Lugar: Auditorio Carmen Alborch

Performance *Constellation to Appease*. Otobong Nkanga

Fecha: 13 de julio 2023, 20 h

Lugar: IVAM Centre Julio González

Esta acción se realizó en respuesta al paisaje y contexto de Cornualles (Cornwall) y se activó en una performance en la Tate St Ives. Nkanga llevó la pieza a la playa en una suerte de ritual dedicado al océano. Para su exposición en Valencia, Nkanga ha hecho una iteración de dicha performance en el Mediterráneo.

Sesión musical Oumoukala de Okro Fam

Fecha: 13 de julio 2023, 21 h

Lugar: IVAM Centre Julio González

Oumoukala es investigadora, promotora de Okro, Dj, modelo y antropóloga nacida en Mauritania. Sus principales inquietudes giran en torno a la música y el sonido como elementos de narración identitaria y de memoria. El disfrute en el uso y la combinación de estos elementos está en la base de su trabajo.

Okro es un espacio de fiesta líquida. El objetivo último de Okro es convertirse en un referente de estilo de vida y cultura de fiesta para personas que no están representadas en la cultura de club actual y, en segundo lugar, ser un laboratorio de sonidos diaspóricos y africanos en el ámbito creativo.

Performance *Solid Maneuvers*. Otobong Nkanga

Fecha: 14 de julio 2023, 19 h

Lugar: IVAM Centre Julio González

En el marco de su exposición Otobong Nkanga realizará una performance que dialoga y activa la instalación

Solid Maneuvers (Maniobras sólidas, 2015). Esta pieza y la acción que la activa, inciden en la interrelación de los animales, vegetales y humanos con los recursos minerales como acero, cobre, mica o aluminio.

El título *Maniobras sólidas* se refiere al hecho de que quien maniobra, transforma y manipula las materias primas que extraemos de la naturaleza es el cuerpo. Los paisajes naturales se transforman o explotan constantemente en función de lo que pueden proporcionarnos. Al integrar la performance en la obra, Nkanga considera hasta qué punto la maquinaria utilizada para extraer estos paisajes se nutre de los gestos físicos del cuerpo humano.

Visitas comentadas a la exposición

Fechas:

16 de julio, 12 h (castellano)

22 de julio, 23 h, con motivo de la *Gran Nit de Juliol a l'IVAM* (valenciano)

30 de julio, 12 h (valenciano)

19 de agosto, 18 h (castellano)

Dirigidas a: todos los públicos

Duración: 1 h aprox.

Encuentro con Otobong Nkanga

A partir de una visita dialogada a su exposición, la artista propondrá un tiempo de encuentro sosegado en el que desgranar sus procesos de trabajo, sus metodologías y sus urgencias, así como intercambiar saberes y prácticas.

Fecha: 18 de julio de 11 a 14 h

Lugar: IVAM Centre Julio González

Idioma: Actividad en inglés

EDUCACIÓN

***La terra que ens mou*. Viajes y acción a través de la obra de Otobong Nkanga**

La exposición analiza la noción de 'tierra' como una formación geológica y narrativa, con los sistemas y procedimientos de explotación y distribución global de los recursos naturales como punto de partida. Desde

ahí la artista sigue los hilos que entrelazan los minerales, la cultura material y la construcción del deseo con la redistribución del poder y el saber.

Piedras, telas, especies o plantas son materiales que Otobong Nkanga emplea en sus instalaciones, lo que le permite hablar de la tierra y de la gente que la habitamos. A través de dinámicas de acción y performance releeremos en grupo algunas de las principales obras de la muestra, lo que servirá de punto de partida para la creación colectiva y el diálogo sobre temas de actualidad como la migración, las transformaciones naturales y humanas, las historias de apropiación y de pérdida.

Fechas:

26 y 29 de septiembre

6, 13, 20 y 27 de octubre

3, 10, 17 y 24 de noviembre

1 y 15 de diciembre

Horario: Viernes, a las 10 h (dos sesiones simultáneas)

Mediación: Mar Bonet y María Gargallo

(equipo de mediación del IVAM)

Dirigido a: Educación Primaria y Educación Especial

Idioma: Valenciano o castellano

Duración: 1 h y 15 min

Aforo máximo: Grupo aula por sesión

PUBLICACIÓN

Con motivo de la muestra, el IVAM editará una publicación que contará con los textos y entrevistas de la directora del IVAM y comisaria de la exposición, Nuria Enguita, además de las aportaciones de Pelin Tan y de Clementine Deliss.

Institut Valencià d'Art Modern
Centre Julio González
Guillem de Castro, 118
46003 València

Contacto:
Departamento de Comunicación
comunicacion@ivam.es
T. 963 176 600

IVAM